

La influencia de lo gitano y lo no gitano en la música española¹

Jordi Tormo i Santonja*

Una influencia que es recíproca

Resultaría totalmente descabellado hoy en día negar la destacada influencia que lo gitano ha ejercido en la cultura española durante los últimos seis siglos². En la literatura, Miguel de Cervantes, el escritor en lengua castellana por excelencia, plasmó en su quizás desafortunada obra ‘La gitanilla’ (1613) el romance entre una joven gitana y un caballero aristócrata. En la música, Héroes del Silencio, el grupo de rock español más reconocido a nivel internacional, grabó en su canción ‘Agosto’, incluida en su primer disco ‘El mar no cesa’ (1988), un fragmento que dice “la sangre gitana que llevo dentro, se mezcla en cóctel de dulce sabor, la sangre gitana que llevo dentro, me arde el fuego”.

La influencia de lo gitano ha llegado incluso a lugares donde hace algunas décadas sería impensable³. En concreto, las noches en las multitudinarias discotecas de *dance*, *techno* y *house* del siglo XXI están también influenciadas por lo gitano en las remezclas de los *discjockey* a través de lo que se conoce como *flamenco-house* y música *chill out* (véase: Oleaque, 2008 a), incluso llegó a publicarse un disco titulado ‘Digitano’ (2002) en el participaron artistas como La Tana y Tomasito. Ahora bien, también sería irracional negar la influencia que lo no gitano está teniendo en las distintas formas de expresión musicales de los gitanos españoles.

La música ocupa un lugar privilegiado dentro de la cultura gitana, siendo el flamenco el máximo exponente de los gitanos españoles. El poeta Federico García Lorca escribió que los gitanos no han creado en ningún otro lugar de la Tierra, unas músicas o danzas parecidas al flamenco, si bien, el Pueblo Gitano no solo se ha expresado a través del flamenco. El swing-jazz del guitarrista francés Django Reinhardt y los metales de grupos balcánicos⁴ como Fanfare Ciocarlia, se unen a las diferentes tendencias musicales en España: el cante gitano de Manuel de los Santos ‘Agujetas’, la Salsa de Ketama, el Hip-Hop de los madrileños La Excepción, el Rap de la sevillana Mala Rodríguez, el Soul-Jazz de la ilicitana La Negra y de Pitingo o los Boleros de Moncho y Tamara.

En base a esta doble influencia, es decir, la ejercida por lo gitano en las formas de expresión de la música no gitana y la ejercida por lo no gitano en las formas de expresión de la música gitana, se debe destacar un artículo monográfico publicado por la revista *El País Semanal* en marzo de 2009. Se trata del especial “Cien músicos hispanoamericanos eligen las 100 canciones que cambiaron su vida”, en el que músicos de distintos registros y épocas como Alejandro Sanz, Andrés Calamaro, Enrique Morente, Jaime Urrutia, Joaquín Sabina, Kepa Junquera, Loquillo, Pedro Guerra, Raphael y Rosendo, entre otros, eligen las

canciones que más les han influido. El tema más votado por los músicos entrevistados es 'Ne me quitte pas' del francés Jacques Brel.

El listado final es muy elocuente, ya que seis de los temas elegidos han sido compuestos e interpretados por músicos gitanos españoles. El tema de un músico gitano más votado es 'Como el agua' de Camarón de la Isla, que ocupa el cuarto lugar en el *ranking* general. A continuación le siguen los temas 'La leyenda del tiempo' de Camarón de la Isla (posición 10), 'Lo bueno y lo malo' de Ray Heredia (posición 43), 'Volando voy' de Camarón de la Isla (posición 61), 'Pasa la vida' de Pata Negra (posición 62) y 'Canastera' de Camarón de la Isla (posición 80). Como se puede observar, el músico gitano más influyente para los músicos hispanoamericanos ha sido Camarón de la Isla.

Por otra parte, en la elaboración de este listado también han participado músicos gitanos como Antonio Carmona, Mala Rodríguez y Peret, entre otros, que han escogido sus canciones favoritas. Entre estas canciones se encuentran temas interpretados por músicos no gitanos y de estilos de música muy alejados del flamenco. En concreto, Antonio Carmona elige entre sus temas favoritos 'Mi pequeño tesoro' de Presuntos Implicados y 'La mia casa sei tu' de Pino Daniele. Mala Rodríguez escoge temas como 'Ex factor' de Lauryn Hill y 'Put your hands where my eyes can see' de Busta Rhymes y Peret, por su parte, elige temas como 'Strangers in the night' de Frank Sinatra, 'Fever' de Elvis Presley y 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat.

Con el objeto de concretar algo más esta doble cuestión, a continuación se van a referenciar los casos de varios músicos y grupos que se consideran de interés como son Antonio Vega, Cathy Claret, Pata Negra y La Excepción. Se trata de ejemplos en los que claramente queda de manifiesto la influencia que lo gitano tiene en las creaciones de músicos no gitanos y, por otro lado, la influencia que lo no gitano tiene en las creaciones de músicos gitanos.

Antonio Vega, la música directa al corazón

Antonio Vega Tallés, guitarra, voz y *alma mater* del mítico grupo Nacha Pop, ha sido, es y será uno de los compositores y músicos más reconocidos del panorama estatal de Pop-Rock. 'Chica de ayer', una de sus canciones más conocidas, fue elegida por la revista *RockdeLuxe* como la mejor canción del Pop español.

La influencia de su música ha traspasado las fronteras españolas. El grupo norteamericano Gigolo Aunts versionó 'Chica de ayer' ('Girl from yesterday') y la incluyó en su disco 'The one before the last' (2002). Otros grupos y músicos como Rosario, Miguel Bosé, Elefantes, Cooper y Undershakers también han versionado temas suyos como 'El sitio de mi recreo', 'Una décima de segundo' o 'Desordenada habitación', canciones que junto a 'Lucha de gigantes', 'Elixir de juventud' y 'Se dejaba llevar' forman parte de la

historia de la música española. La importancia de las composiciones de Antonio Vega es tal que en 1993 sus amigos músicos le dedicaron un disco tributo que recogía 19 temas de su etapa en el legendario grupo Nacha Pop⁵ y de su carrera en solitario⁶. El disco se tituló ‘Ese chico triste y solitario’ (1993).

La influencia que sus textos y sus melodías han tenido en los músicos gitanos, así como la reciprocidad de esta influencia, ha llegado sobre todo de mano de las colaboraciones. Acompañó a Ketama en la grabación del disco en directo ‘De aquí a Ketama’ (1995) interpretando su tema ‘Se dejaba llevar’. Ketama agradeció la participación de Antonio Vega en el disco con la siguiente dedicatoria “A Antonio Vega por prestarnos el Alma”. Además, Ketama interpretó esta canción en el disco homenaje a Antonio Vega ‘Ese chico triste y solitario’ (1993). Juan, Antonio y Josemi Carmona han reconocido en multitud de ocasiones la influencia que Antonio Vega ha tenido en su música. En concreto, en el monográfico ‘Antonio Vega, tributo a un poeta’ (1993) emitido por Canal + con motivo del disco ‘Ese chico triste y solitario’ (1993), Antonio Carmona reconocía que “como compositor es uno de los mejores que tenemos. Hace unas letras que te llegan dentro”. Posteriormente, en el monográfico ‘Especial Antonio Vega’ (2004), emitido por Telecinco con motivo de la presentación del disco ‘Escapadas’ (2004) de Antonio Vega y en el que se incluye también la versión conjunta con Ketama del tema ‘Se dejaba llevar’, Josemi Carmona reconocía que “es una persona especial, uno de nuestros *gurús* al nivel de Camarón, Antonio Flores y Ray Heredia. Antonio Vega es un tío con un corazón increíble en la música”. Tras el fallecimiento de Antonio Vega en mayo de 2009, Josemi Carmona reconocía a Televisión Española que “era un ser tan grande como artista y como persona. Es una pena que se vaya tan pronto y que deje de darnos el arte que nos ha dado durante muchos años”. Además, en unas declaraciones registradas por Televisión Española en el programa ‘No dispaes al pianista. Especial Antonio Vega’ (2009), Antonio Carmona indicaba que “nos hemos quedado huérfanos. Se nos ha ido un talismán de la música, un escritor maravilloso y un poeta inconfundible”.

Antonio Vega interpretó, grabó e incluyó en su disco ‘Escapadas’ (2004) el tema ‘Me quedo contigo’ de Los Chunguitos, cuya versión original fue publicada en el disco ‘Pa ti, pa tu primo’ (1980) de este trío gitano. La idea de versionar esta canción la tuvo la compañera de Antonio Vega, Marga del Río, quien le aconsejó que trabajara en ella. Marga falleció y Antonio Vega grabó esta canción en su recuerdo, concediéndole en la presentación del disco la siguiente dedicatoria: “Para ti, corazón mío, porque me quedo contigo para el resto de mi vida”. Un año después, Antonio Vega escribió, compuso y editó el disco ‘3.000 noches con Marga’, que gira entorno a su figura. Antes de salir a la venta le pidió a Antonio Carmona que escuchase el disco en recuerdo a Marga y en el que Antonio Vega le ofrece una dedicatoria que dice así “Todos los días he llorado tu marcha, y lo he hecho solo, y

solo grito tu nombre, empeñado en pronunciarlo y hacer del ayer mañana y del mañana presente”.

Es necesario destacar además su relación y mutua influencia con la familia González-Flores. De su buen amigo Antonio Flores versionó el tema ‘Mi habitación’ para el disco ‘Cosas tuyas’ (2002), que se publicó en su homenaje y que Antonio Vega también incluyó en ‘Escapadas’ (2004). Años antes, Antonio Vega colaboró con Antonio Flores escribiendo la letra de la canción ‘Luces de alcohol’ que Antonio Flores incluyó en su disco ‘Gran Vía’ (1998) y le dedicó el poema titulado ‘Tu llamada’ que termina con este verso: “Tu esperanza, esa que era nueva cada día, es la herencia que nos dejas a los que aprendimos el lenguaje del cariño a tu lado. Ahora sé que estaré esperando esa llamada tuya toda mi vida. Te quiero”. Además, versionó la canción ‘Ay, pena, penita’ de Quintero, León y Quiroga, popularizada por Lola Flores, que se incluyó en el disco ‘Tatuaje. Homenaje a la copla’ (2000). También ha colaborado con Rosario en diversas ocasiones, por ejemplo en la composición e interpretación del tema ‘En el mismo lugar’, incluido en el disco de Rosario ‘Contigo me voy’ (2006). Rosario agradeció la aportación de Antonio Vega en el disco con la siguiente dedicatoria: “A Antonio Vega por llevarme a ese lugar tan especial y que añoro tanto”. Asimismo, Rosario eligió el tema ‘El sitio de mi recreo’ de Antonio Vega para versionarlo e incluirlo en su disco ‘Parte de mí’ (2008). Esta versión también se grabó en directo en el Teatre del Liceu de Barcelona y se incluyó en el disco ‘Rosario y amigos’ (2008). La grabación en directo la realizó a dúo con Antonio Carmona. Rosario ha definido esta canción como una de las más importantes de su vida.

Otras grabaciones que confirman la influencia de lo gitano en la música de Antonio Vega es su adaptación del texto lorquiano ‘La Tarara’, que también ha sido arreglado por músicos y ‘cantaosres’ gitanos como Camarón de la Isla, que la incluyó en su disco ‘La leyenda del tiempo’ (1979). Antonio Vega realizó una versión propia que se incluye en el disco conjunto para niños ‘Patitos feos’ (2002) y en su disco ‘Escapadas’ (2004). Además versionó el tema ‘Romance de Curro El Palmo’ de Joan Manuel Serrat, que fue incluido en el disco ‘Serrat, eres único’ (1995) y en su disco ‘Escapadas’ (2004). Esta canción narra un romance con un desenlace fatal entre dos jóvenes gitanos, Merceditas y Curro El Palmo.

Cathy Claret, una voz susurrante de origen francés

Cathy Claret⁷ retomó su actividad musical en el año 2000 grabando y editando el disco ‘La chica del viento’. La gira de presentación contó con la presencia de Rafael Amador, guitarra callejera, locura de voz y actitud inspirada del grupo Pata Negra, que acompañó a esta cantante enfundada bajo un sombrero negro y una susurrante voz afrancesada cuya melodía es una combinación perfecta de Pop, Bossa Nova, Flamenco y libertad interpretativa. Su música es, además, el resultado de una mezcla idónea fruto del

soniquete fresco de una guitarra flamenca, del sabor francés de su voz y del espíritu de lo gitano.

La música de Cathy Claret está fuertemente influenciada por lo gitano. En la vida de esta cantante destaca su itinerancia. Itinerancia por la que ha vivido en más de 32 lugares diferentes y que la llevó desde Camargues (Francia) hasta España, pasando por el Polígono Sur de Sevilla y el barrio de Can Tunis (Barcelona) hasta ubicarse actualmente en el centro de la ciudad condal. Por todo ello, no es de extrañar que Cathy Claret dedicase ‘La chica del viento’ (2000) a “todos los amigos de Sevilla, a todas las familias amigas de mi calle, de la plaza del Poble Romaní, de San Roque, de Casa Antúnez, los Farrías de Santa Fe, del barrio de la Païllade, del Polígono Sur de Sevilla, de la Mina”. En su Francia natal convivió de cerca con los gitanos y desde su llegada a Santa Coloma de Gramanet ha convivido junto a la familia de Rafael y Raimundo Amador.

El tío Sebastián Amador Fernández escribe de ella: “Cathy Claret, la canastera. Rubia como las candelas. Que se mezcla con el aire y no sabe donde la lleva”, en un poema-elogio sobre la libertad y el amor por la música que profesa esta cantante francesa, española y, también, gitana y que Cathy Claret incluyó en el libreto de ‘La chica del viento’ (2000). Sus últimos discos están llenos de referencias a lo gitano, tanto en los libretos como en las letras y la música. La canción que da título al disco ‘La chica del viento’ (2000) dice así: “He dado vueltas por este mundo, no soy de ningún sitio, yo no tengo hogar, he recorrido caminos oscuros sin saber nunca donde iba a parar [...] Yo soy la chica del viento y del sol, tengo un corazón bohemio y soñador, soy la chica del viento y del sol, canastera soy yo”. Pero las referencias a lo gitano aparecen en la obra de Cathy Claret muchos años antes. En la canción ‘Por el chiben’, incluida en el disco ‘Cathy Claret’ (1989) recita “Cuando yo najaba a quinar randaba los baliches y randaba las bañas, también randaba mamuches, acetalles y traquias. Por el chiben garabaos y la erachi pa quinar. Garabelese uste kilibo queabillelan los jundunares allí por esa caña. Diquele uste como les brillisarelan los estaches de alquitran”.

En el 2003 se publica ‘Sussurando’, disco en el que también está muy presente lo gitano. Cathy Claret canta en el tema ‘Al compás de la esperanza’ que “y los gitanos cantan y las flores se levantan y los gitanos bailan al compás de la esperanza, arte sale de sus venas alma de un pueblo que al viento suena”. En el disco colaboran Juanito Heredia, Raimundo Amador, José Soto ‘Sorderita’ y Tomasito, entre otros.

Su último disco hasta la fecha es ‘Gypsy flower’ (2006), ‘Flor gitana’. En este disco, cantado en castellano, inglés, francés y caló, Cathy Claret habla de “los chatarreros, de aquellos grupos que se las quieren dar de callejeros y flamencos, de la libertad con la rumba... en fin, hablo de lo que me rodea y veo, de mi mundo”⁸. Entre las principales referencias a lo gitano del disco está el tema ‘Tebeo gitano’, una poesía escrita y recitada en caló por el tío Sebastián Fernández Cortés; ‘La canastera’, en la que el tío Sebastián y

La Chica cantan por Soleá y Bulerías el poema que le dedicó; ‘Camarón’, canción homenaje a Camarón de la Isla; y ‘Mi casa tiene ruedas’ en la que Cathy Claret canta “Mi casa tiene ruedas en el aire, mi alma ventanas en el mar. Mi ker tiene najadoras de colores, mi alma las ventanas en el mar. Azul, azul y verde, color, color chachipen. Azul, azul y verde, color, color romanó”, un canto libre con referencias a la itinerancia y a la bandera gitana: ruedas, azul y verde.

Pero no tan sólo la música de Cathy Claret está influenciada por lo gitano. La música de los gitanos también ha estado influenciada por Cathy Claret. El ejemplo más significativo es su canción ‘Bolloré’, incluida en su disco ‘Soleil y locura’ (1991), evocador título que recuerda al disco ‘Inspiración y locura’ (1990) de Pata Negra. Este tema hace referencia a la marca francesa de papel de fumar OCB: “Bolloré, te quita las penas. Bolloré, pa’ toda la vida. Bolloré, nos vuelve locos. Bolloré, ¡Que papel!”. Raimundo Amador grabó el tema compuesto por Cathy Claret y lo incluyó en los discos ‘Sevilla blues’ (1992), grabado junto al grupo Arrajatabla, ‘Gerundina’ (1995) y ‘Noche de flamenco y blues’ (1998), este último grabado junto al genial guitarrista B.B. King. La colaboración con Rafael y Raimundo Amador se remonta a los años de Pata Negra y es fruto de su relación familiar. La flauta de Cathy Claret ha acompañado en multitud de ocasiones a las guitarras de los hermanos Amador Fernández. Antes de la publicación del disco de Pata Negra ‘Blues de la frontera’ (1987) hicieron una gira en la que Cathy Claret cantaba, Raimundo tocaba la guitarra y Rafael el bajo y el cajón. Recuerda en especial “el último concierto de Pata Negra en la sala Zeleste (Barcelona). Hicimos una mega juerga con toda la familia, también en Madrid con Camarón [...] Tocábamos horas y horas, escribiendo textos, componiendo y riendo, casi sin hablar”⁹.

Pata Negra, el mestizaje como forma de expresión musical

Pata Negra, la banda que popularizó temas como ‘Pasa la vida’, ‘Pata palo’, ‘Los managers’ y ‘Camarón’, ha tenido una influencia innegable en grupos y artistas contemporáneos, sobre todo por la utilización de instrumentos y estilos musicales poco esgrimidos por los gitanos españoles hasta las creaciones de este grupo del Polígono Sur de Sevilla. Si Tomasito grabó en ‘Cositas de la realidad’ (2002) bulerías, alegrías y soleás utilizando guitarras eléctricas, bajos, sintetizadores y baterías, y se llevó de gira en directo temas de Rosendo y de AC/DC, o El Pechuga, que grabó el disco ‘Entre el 2000 y las tres mil’ (2004) recomendándolo a los amantes de grupos de rock como AC/DC y de flamencos como Camarón de la Isla, es porque antes lo experimentaron Pata Negra.

Rafael Amador Fernández y Raimundo Amador Fernández se iniciaron en la música junto a Kiko Veneno con el grupo Veneno, con el que grabaron y editaron un disco homónimo en 1977, si bien años antes habían trabajado como guitarristas flamencos en

tablaos sevillanos como 'El martinete' y 'Los gitanillos'. Tras la desaparición de Veneno los hermanos Amador Fernández dieron forma a Pata Negra¹⁰. La primera formación del grupo estaba compuesta por Rafael (guitarra, bajo y voz), Raimundo (guitarra, bajo y voz) y su también hermano Ramón (batería). Su primer disco fue 'Pata Negra' (1981) y la carrera del grupo terminó con el disco 'Como una vara verde' (1995), únicamente ya con Rafael Amador al frente.

La música de Pata Negra es fruto de la combinación de su legado flamenco y de la suma de ritmos raramente interpretados por los músicos gitanos hasta entonces como son el Rock, el Blues, el Reggae y el Jazz, principalmente. De esta combinación de ritmos surgió el término 'Blueslería', popularizado por Pata Negra al unir las raíces del Blues con la Bulería flamenca¹¹. Su discografía está repleta de reminiscencias musicales externas a lo gitano. El Rock está presente en temas como 'Lindo gatito', 'Rock del Cayetano', 'Romance de pago', 'Gitanillos de corbata' y 'El Partido'. El Blues está presente en canciones como 'Blues de la frontera' y 'Blues de los niños'. El Jazz está presente en temas como 'Pasa la vida', 'How high the moon' y 'Anónimo jerezano'. El Reggae está presente en canciones como 'Lunático', 'Genoveva' y 'Mujer de blanco y negro'.

Los primeros discos del grupo están marcados claramente por las guitarras de Rafael y de Raimundo. Un increíble juego de guitarras quizá nunca antes grabado, ni con posterioridad, que logra crear un universo propio semejante a una competición de ritmos, falsetas y escalas. Un punto de inflexión básico para entender su música tiene lugar con el paso de la utilización de la guitarra española por la guitarra electroacústica y, a continuación, por la guitarra eléctrica.

Televisión Española emitió en 1992 una colección de reportajes sobre flamenco bajo el título de 'El ángel'. Uno ellos estaba dedicado a Pata Negra. Se tituló 'Pata Negra. El Rock de los gitanos'. El reportaje incluía una serie de actuaciones del grupo en las que la influencia de los ritmos e instrumentos no gitanos está muy presente. En este documental interpretaban composiciones tradicionales del flamenco como Bulerías y Tangos musicadas con guitarras eléctricas, bajo y batería, así como temas propios de estilo Blues y Jazz. El documental recuerda que "partiendo de un conocimiento cierto y profundo de los ritmos flamencos, Pata Negra se ha interesado por la música fuera del universo gitano". Otra explicación a su música la ofrece Rafael Amador en la desafortunada película-documental 'Polígono Sur. El arte de las tres mil' (2003) dirigida por la francesa Dominique Abel. En ella recuerda que "me gustaba mucho Jimmi Hendrix, Janes Joplin y flamencos como Carmen Amaya, Paco de Lucía y Camarón". Unas imágenes grabadas para el documental nos muestran fotos de Bob Marley, Jimmi Hendix y The Kinks sobre las paredes de su casa.

La influencia más flamenca en su música está marcada por temas claramente influenciados por la Rumba y los Tangos como 'Yo me quedo en Sevilla', 'Calle Betis', 'Al cuerpo hay que darle placer', 'Cuando sale la luna' y 'Tu madre tuvo la culpa' y las Bulerías

de 'Bulerías de Juan el Camas', 'Bulerías del Moreno', 'Bulerías de la batería' y 'La primavera', para cuya grabación se utilizaron guitarras eléctricas, bajo y batería.

Su música también incluye claras referencias a lo gitano. En la canción 'El tardón' cantan "¡Dios mío como está esto! Ni se puede pasear. La pestañí me diquela ¡Como está la autoridad!", utilizando vocablos propios del caló. En el tema 'Camarón' cantan "Ay José! Yo te canto Camarón. Te canto pa' que me cantes y me alegres el corazón", su homenaje particular a Camarón de la Isla. En la canción 'Gitanillos de corbata' cantan "Gitanillos de corbata, gitanillos de corbata. De Sevilla y de Triana, gitanillos de corbata. Que se llevan a las gitanillas". En el tema 'Yo me quedo en Sevilla' cantan "Dicen que vengo de lejos cantando *Pasa la vida*, desde la India a Triana, desde Triana a Sevilla", una clara alusión sobre el origen ancestral de los gitanos.

Como se puede observar, las reseñas a su ciudad natal están muy presentes en su obra. En el tema 'Tengo que volar' cantan "Desde mi ventana va al río Guadalquivir, va de Sevilla a Sanlúcar sabiendo que va a morir". En la canción 'Romance de pago' cantan "Mi Sevilla se ve distinta, aunque los bares llevan ambiente. Esta Sevilla ya no es la mía y voy perdiendo los alicientes". En el tema 'Yo me quedo en Sevilla' cantan "Si tu te vas, si tu te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final". En la canción 'Rock del Cayetano' cantan "Sevilla tiene dos partes, dos partes bien diferentes. Una la de los turistas y otra donde vive la gente".

Su música es, asimismo, un canto a la libertad. Libertad en la interpretación de la música y también en la composición de las letras. En el tema 'Tengo que volar' cantan "Tengo que volar, tengo que volar, aunque solo tenga una ala". En la canción 'Todo lo que me gusta es ilegal' cantan "Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda". En el tema 'Lunático' cantan "Que tu no te vistas más, que tu no te vistas más, que el vestido más bonito es el que no te tapa nada" y en la anárquica 'Nasti de plasti' recitan constantemente "Nasti de plasti, nananananana. Nasti de plasti, nanananana...".

El último disco de estudio de Pata Negra con Rafael y Raimundo al frente del grupo fue 'Blues de la frontera' (1987). Posteriormente, la carrera de ambos hermanos se separó. Raimundo Amador ha grabado un número importante de discos¹² y ha colaborado con Camarón de la Isla en la grabación de 'La leyenda del tiempo' (1979), con B.B. King en la grabación de 'Noche de flamenco y blues' (1998) y con Björk en la grabación de 'Homogenic' (1998). Rafael Amador publicó bajo el nombre de Pata Negra los discos 'Inspiración y locura' (1990) y 'Como una vara verde' (1995). Además, en 1994 se publicó el disco 'El directo'. Se trata del último concierto del grupo con los dos hermanos a la cabeza y que fue grabado en la Sala Zeleste de Barcelona el 16 de febrero de 1989. Posteriormente, Rafael Amador volvió a los escenarios en 2007 presentando el repertorio de temas clásicos de Pata Negra, junto al guitarrista sevillano Emilio Caracafé y una formación compuesta por guitarra eléctrica, bajo, batería y teclado.

La Excepción, marcando el verso del Rap gitano

El Rap, y en especial el Hip-Hop, han sido tradicionalmente la expresión musical más utilizada para dar salida a las vivencias y transmitir las reivindicaciones del extrarradio urbano, más aún si se tiene en cuenta la importancia que han tenido ambas corrientes musicales como medio de expresión para la población negra estadounidense. No obstante, en España no ha sucedido así. Tradicionalmente las periferias urbanas han preferido como forma de expresión y reivindicación a la Rumba. Con todo, ha sido durante la última década cuando se ha materializado el aumento de importancia del Rap y del Hip-Hop en España, sobre todo a partir de la publicación de discos que hoy en día son referencia. Entre estas grabaciones es necesario destacar el disco 'Hecho, es simple' (1997) del grupo *Siete Notas, Siete Colores (7N7C)* en el que su MC *Mucho Muchacho* cantaba aquello de "*Cabrones con más, Hip-Hop y no parar. Cabrones con más, más rimas*".

En los últimos años se han asentado en la escena Hip-Hop española diversas formaciones en las destacan miembros gitanos entre ellos, superando lo que hasta ahora habían sido apariciones anecdóticas en la adaptación de esta música externa a lo gitano como medio de expresión. Es lo que A. Méndez (2008) se ha encargado de denominar como "La doble revancha del Rap gitano" en un artículo recientemente publicado en la revista *Cuadernos gitanos*, en el que reflexiona sobre la influencia que lo gitano tiene en la cultura Rap y la influencia que el Rap está teniendo en la cultura gitana. Algunos nombres propios dentro de esta nueva escena son Las Niñas¹³, Mala Rodríguez¹⁴ y La Shica¹⁵. El caso de mayor importancia lo demuestra el grupo madrileño La Excepción¹⁶ que, desde su barrio Pan Bendito, han roto todos los esquemas musicales posibles. El grupo, formado por los MC Juan Manuel Montilla 'Langui' y Antonio Moreno 'Gitano Antón' y el *disjockey* 'La Dako Style' al *scratch* de los platos y las bases, irrumpió con el nombre de "La excepción que confirma la regla" (ECR) con su maxi 'En tu carrino paio' (2003), si bien estos madrileños empezaron a *rapear* a los 13 años haciéndose llamar Amenaza Criminal. Han recibido diversos premios, entre ellos, el Premio PEMOC de Periodistas Musicales 2004 al grupo revelación y el Premio MTV Europeo 2006 al mejor grupo español.

A continuación publicaron su primer disco 'Cata Cheli' (2003), reeditado en 2004, que les llevó de gira por toda España y Francia. Los conciertos de esta gira contaron con el acompañamiento de un cajón flamenco. 'Cata Cheli' (2003) estuvo apadrinado por dos grandes de la escena nacional: el rapero y productor Frank T y el músico Antonio Carmona. A continuación le siguieron 'Aguantando el tirón' (2006) y 'La verdad más verdadera' (2009)¹⁷. En sus discos la influencia de lo gitano está fuertemente latente, pero seguramente el tema que mayor referencia hace a lo gitano es el octavo corte de 'Cata cheli' (2003). En el tema 'Nos late fuerte' colaboran, entre otros, Antonio Carmona a la

guitarra, al cajón y a la producción y Tere Bautista, Triana Bautista y Angela Bautista a los coros, denominadas aquí como las *Sisters Bautista*, en una clara referencia *anglo* y rapera a su condición de hermanas. La letra no tiene ningún desperdicio. Un fragmento del tema dice así:

“Sonríes te da lache no anduvamos con farsa ¿Y qué es lo que pasa?, sigue la comparsa, payitas no queremos que menen su tanga ¿y qué es lo que pasa?, mi gente la manga. Marcha camelo, akais en vuelo, freno porque soy bueno y dikalo, estilo caló se diferencia cogemos testigos tratamos herencias, la esencia no se perturba, se queda y entre bombos y cajas me tocan la guitarreja, la ceja no se levanta taranta, en la garganta nus deja gozo alegría, ¿Tú me seguirías? Suerte sería si de dos hilos pendiera, si obtuviera el futuro yo lo auguro sin un duro y una ruina de ignorancia, perseverancia del duende de que no fuimos gitanicos rubicos de akais verdes. Fue el destino y en tu carrino y del casino verduguete, humildes, no tuvimos juguetes y el soniquete continuó su tradición creció en espesura y la duda dura pues surgió, se mostró en un plato de habichuelas con arroz. Que no falte la cordura pa aumentar la ambición que de vidilla a la cultura en un estao de confusión. Nunca dije fragoneta, tampoco malacotón y si tengo que ser patriarca lo seré del Hip-Hop!”.

En una entrevista ofrecida en 2006 por el grupo para la revista *Arakerando* (véase Tormo, 2006 a) y ante la pregunta *¿Pero supongo que tradicionalmente en vuestras casas no se ha escuchado Hip-Hop?*, Antonio Moreno ‘Gitano Antón’ reconocía que “claro, pero a mi es que siempre me ha interesado mucho la escena. Escuchaba a Public Enemy y soy seguidor desde hace muchos años de la NBA. Fíjate: mi madre me decía “¡Niño, cuanto te gustan los negros!” Tenía el cuarto lleno de posters de grupos de *Rap* y de la NBA”. En este mismo sentido, la revista *Cuadernos gitanos* ha realizado en 2008 una entrevista a ‘Gitano Antón’ (véase Oleaque 2008 b) en la que ante la pregunta de *En un entorno familiar gitano como el tuyo, ¿se aceptó bien tu amor al Rap?* responde “no te mentiré: ha sido muy duro, hermano. Ahora sí que se ve que somos serios, pero no ha sido fácil de encajar. El Hip-Hop es actitud, y esto es lo que me atrajo de él; éramos muchos amigos en este rollo, pero todos se fueron descolgando; yo no: ya de muy joven iba yo con mis camisetas de grupos como Public Enemy o Run DMC”.

La música como medio de expresión

F. Grande (1995, p. 87) indica en su libro *Memoria del flamenco* que “cuando le preguntaron a Manolito el de María por qué cantaba, aquel viejo gitano contestó: Porque me acuerdo de lo que he vivido”. La música gitana española ha estado y está fuertemente marcada por el flamenco, si bien durante las últimas décadas han sido otros estilos

musicales externos al universo gitano como el Rock, el Rap, el Blues, el Reggae, el Jazz, la Salsa y los Boleros, entre otros, los que han sido utilizados como medio de expresión para dar salida a las vivencias de los músicos gitanos.

Este cambio en los medios de expresión ha generado en el seno de la cultura gitana una serie de polémicas entre lo que se consideraba puramente gitano y no. Con todo, este proceso ha sido y es tan enriquecedor que ha generado una doble influencia entre las músicas y los músicos gitanos y no gitanos a partir de las colaboraciones y de la adopción de estilos e instrumentos de distinta procedencia.

La música gitana del siglo XXI está influenciada por multitud de estilos musicales y, a su vez, está influenciando a músicos que en sus inicios nada tenían que ver con lo gitano. En todos ellos, en los gitanos y en los no gitanos, coexiste una única necesidad: la de expresar sus vivencias al igual que han hecho los gitanos durante siglos a través del flamenco.

BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ DE CASTRO, A. (2008): *Nacha Pop. Magia y precisión*. Barcelona, Milenio, 283 p.

GRANDE, F. (1995): *Memoria del flamenco*. Barcelona, Círculo de lectores, 518 p.

LÓPEZ BUSTAMANTE, J. (2003): "Música gitana para la aldea global", en *I Tchatchipen* (nº 42). Barcelona, Instituto Romanó, pp. 36-38.

MANRIQUE, D. A. (2009): "Cien músicos hispanoamericanos eligen las 100 canciones que cambiaron su vida", en *El País semanal*. Madrid, El País, 22/03/2009.

MÉNDEZ RUBIO, A. (2008): "La doble revancha del rap gitano", en *Cuadernos gitanos* (nº 3). Madrid, Instituto de Cultura Gitana, en pp. 50-51.

MOTOS PÉREZ, I. (2008): "Mala Rodríguez: desmesura en armonía", en *Cuadernos gitanos* (nº 3). Madrid, Instituto de Cultura Gitana, en pp. 36-45.

OLEAQUE MORENO, J. M. (2008 a): "Del flamenco-house al gipsy minimal. El largo camino del dance gitano", en *Cuadernos gitanos* (nº 2). Madrid, Instituto de Cultura Gitana, en pp. 72-74.

OLEAQUE MORENO, J. M. (2008 b): "Somos gitanos, no flamencos. Entrevista a Gitano Antón", en *Cuadernos gitanos* (nº 3). Madrid, Instituto de Cultura Gitana, en pp. 46-49.

PÉREZ SENZ, J. (2007): "La fascinación por la música en libertad", en *Cuadernos gitanos* (nº 1). Madrid, Instituto de Cultura Gitana, en pp. 26-27.

TORMO i SANTONJA, J. (2005): "Marcando el verso. Gitan@s en la escena hip-hop española", en *Revista cultural de difusión gitana Arakerando* (nº 98). Alicante, Arakerando, pp. 42-44.

TORMO i SANTONJA, J. (2006 a): "En Alicante... El Languí, el Gitano y la Dako Style", en *Revista cultural de difusión gitana Arakerando* (nº 102). Alicante, Arakerando, pp. 25-28.

TORMO i SANTONJA, J. (2006 b): "La dulce voz de La Negra iluminó la noche valenciana", en *Revista cultural de difusión gitana Arakerando* (nº 103). Alicante, Arakerando, pp. 25-27.

TORMO i SANTONJA, J. (2009): "Antonio Vega, la música y los músicos gitanos", en *Revista cultural de difusión gitana Arakerando* (nº 110). Alicante, Arakerando, pp. 13-15.

NOTAS

*Jordi Tormo i Santonja es doctor en Geografía y director de la *Revista cultural de difusión gitana Arakerando*

¹ Desde aquí quiero mostrar mi más sincero agradecimiento a Cathy Claret y familia por atenderme a través de la red, por interesarse constantemente por la redacción de este trabajo y por abrirme las puertas de su archivo fotográfico personal.

² El Instituto de Cultura Gitana celebró el congreso 'Los gitanos y lo gitano en la cultura española' (Madrid, 2007), en el que se puso de manifiesto la importante aportación que lo gitano ha tenido en el conjunto del patrimonio español, destacando en los ámbitos de la literatura, la pintura, la lengua y la música.

³ Esta influencia también se ha dejado notar en la música clásica. Según J. Pérez (2007, p. 26), compositores como Beethoven, Schubert y Brahms fueron "cautivados por una forma de entender la música que es un puro canto a la libertad y a la inspiración del intérprete".

⁴ Para ampliar la información sobre la música gitana de Europa del Este se puede consultar el especial "El auge de la música gitana" publicado por la revista *I Tchatchipen* (nº 42) en el que se recogen cuatro artículos en bajo esta temática. En uno de ellos, J. López Bustamante (2003, p. 36) indica que a través de la música del Este de Europa "descubrimos a unos gitanos que no dicen ole, pero que nos hacen gozar con la riqueza expresiva de su música, que nos sorprenden con el virtuosismo de sus interpretaciones y que nos emocionan con sus canciones cantadas - ¡ay! En *romanò*. ¡Lo que nos estábamos perdiendo!"

⁵ Discografía de Nacha Pop: Nacha Pop (1980), Buena disposición (1982), Más números, otras letras (1983), Una décima de segundo (1984), Dibujos animados (1985), El momento (1987), 80/88 (1988), Un día cualquiera (2005) y Reiniciando. Tour 80-08 (2008). Librería: Nacha Pop. Magia y precisión (Fernández, A., 2002).

⁶ Discografía de Antonio Vega: No me iré mañana (1991), El sitio de mi recreo (1992), Océano de sol (1994), Anatomía de una ola (1998), De un lugar perdido (2001), Básico (2002), Escapadas (2004), Autorretrato (2004), 3.000 noches con Marga (2005) y Un sueño compartido (2008). Discografía de homenaje: Ese chico triste y solitario (1993). Para saber más sobre Antonio Vega: www.antoniovega.org

⁷ Discografía de Cathy Claret: ¿Por qué, por qué? (1987), Cathy Claret (1989), Soleil y locura (1991), La chica del viento (2000), Sussurrando (2003), Sambisarane (2005), Lo Mejor de Cathy Claret (2006) y Gypsy flower (2007). Para saber más sobre Cathy Claret: www.cathyclaret.com

⁸ "Gipsy flower: El nuevo disco de Cathy Claret", en www.cathyclaret.com

⁹ "Rafael según Cathy", en www.cathyclaret.com

¹⁰ Discografía Pata Negra: Pata Negra (1981), Rock Gitano (1982), Guitarras callejeras (1985), Blues de la frontera (1987), Inspiración y locura (1990), El directo (1994), Rock gitano. Nuevas mezclas (1994) y Como una vara verde (1995).

¹¹ En 2008 el cantaor Antonio Manuel Álvarez Vélez 'Pitingo' grabó junto a Juan Carmona el disco 'Soulería', título que recuerda al concepto acuñado por Pata Negra y que hace referencia a la unión de los ritmos Soul con la Bulería flamenca.

¹² Discografía de Raimundo Amador: Gerundina (1995), En la esquina de Las Vegas (1997), Noche de flamenco y blues (1998), Un ocupa en tu corazón (2002), Isla Menor (2003) y Mundo Amador (2005).

¹³ Alba Molina, hija de Lole y Manuel, forma parte junto a Aurora Power y Vicky G del trío 'Las niñas', quienes tras proyectos musicales paralelos y tras giras acompañando como coristas al grupo O'Funk'Illo publicaron su disco 'Ozú' (2003), reivindicando su condición de mujeres a ritmo de Rap, Hip-Hop, Soul y Funky.

¹⁴ María Rodríguez, más conocida como Mala Rodríguez, irrumpió en la escena del Rap con su maxi 'A jierro' (1999), al que le siguió su primer disco 'Lujo ibérico' (2000). Posteriormente, vendrían 'Alevosía' (2003), 'No tan mala María' (2004), 'Por la noche' (2006) y 'Malamarismos' (2007). Ganadora del Premio MTV Latino 2007 como mejor promesa musical y Premio de la Música 2008 al mejor disco de Hip-Hop canta, según I. Motos (2008, p. 50), "lo que le da la real gana, que es rap. Canta lo que quiere y como quiere. Y quiere cantar rapeando, rimando, sin ser por eso una rapera al uso".

¹⁵ Elsa Rovayo 'La Shica' ha publicado recientemente el disco 'Trabajitos chinos' (2008), en el que, según A. Méndez (2008, p. 41), "esgrime una poética del placer y del deseo que impulsa su reivindicación del lugar dañado de la mujer gitana".

¹⁶ Discografía de La Excepción: En tu carrino paio (2003), ¡Cata cheli! (2003), Aguantando el tirón (2006) y La verdad más verdadera (2009). Discografía de Gitano Antón: Almika con el Risión (2008). Para saber más sobre La Excepción: www.laexcepcion.net

¹⁷ Tras romper su relación con su discográfica a principios de 2009, el último disco de La Excepción, 'La verdad más verdadera' (2009), se encuentra disponible para su descarga gratuita a través del portal web del grupo.